TABLE DES MATIÈRES

Cinéma français, mode d'emploi 7

Première partie : L'art muet 15

Chapitre I. Le cinéma primitif (1895-1914) 17
L'invention du cinématographe : Louis Lumière 17
Georges Méliès : le film et le cinéma 22
Le coq et la marguerite 26
Le burlesque, « Onésime » et Max Linder 29
Les débuts de l'animation : Émile Cohl 34
1908 : Le Film d'Art 36
Les derniers feux du cinéma primitif :
Jasset, Machin, et le western 39
Louis Feuillade, un auteur dans un cinéma de genre 44
Hugues Laurent : Décors et prises de vues du cinéma
des premiers temps 48

Chapitre II. L'art muet des années 1920 61
La sortie de guerre 61
L'âge du ciné-roman et les adaptations littéraires 67
Abel Gance, un tigre de pellicule dans la jungle des studios 75
Impressionnisme et contre-offensive des avant-gardes 80
Les maîtres du cinéma muet 88

Deuxième partie : Le cinéma parlant 1929-1959 109

Chapitre III. Le cinéma des années 1930 111
La vaine querelle du parlant et la vraie crise
du cinéma français 111
Le théâtre filmé et la comédie mondaine 118
Les grands auteurs français des années 1930 128

1936 : Vers un cinéma social ? 134
Réalisme poétique et populisme tragique 139
1939 : Veillée d'armes 147

Chapitre IV. Le cinéma sous l'Occupation 155
Vichy, la Victorine et la Continental, 1939-1945 155
Les victoires de la Victorine 157
Une nouvelle génération d'auteurs de films 165

Chapitre V. 1945-1958 : La qualité française,
un certain classicisme 171
Le cinéma de la Libération 173
Le changement dans la continuité de la fin des années 1940 . . . 175
Le cinéma des années 1950 : une industrie de professionnels . . 183
Le cinéma des années 1950 : et pourtant ils tournent 189
Le cinéma des années 1950 : de jeunes auteurs de films
en posture d'artistes 198

Troisième partie : Les Trente glorieuses du cinéma moderne . . 205

Chapitre VI. 1959-1967 : La Nouvelle Vague,
une génération de rupture 207
Les réalisateurs « Nouvelle Vague », les films fondateurs
et la génération 1960 207
Le Cinéma Vérité 230
Des auteurs de films 231
1965 : L'avant et l'après Nouvelle Vague 238

Chapitre VII. Les années post-68 : cinéma et idéologie 241
Le cinéma militant 241
Le film politique 246
Être un jeune cinéaste dans les années 1970 248
Le centre et la périphérie 258
Psychologisme, système et subvention 264

Chapitre VIII. Le néoclassicisme des années 1980 273
Faire bouger les structures ? 273
Permanence des anciens et de la génération intermédiaire 278
Émergence d'un cinéma beur et d'un cinéma au féminin 292

Les centres régionaux de cinéma. 298
La double relève : les jeunes peintres de l'angoisse existentielle . 299
La double relève : les néobaroques 301

Quatrième partie : 1992... et le nouveau cinéma d'auteur . . . 307

Chapitre IX. La déferlante des années 1990. 309
Une évidence statistique. 309
La première vague de 1990 issue du court-métrage. 311
Les quatre as de 1992. 321
Des itinéraires initiatiques : psychologie et spiritualité 328
Réalisme, humanisme et cinéma social. 336
La Nouvelle Vague a quarante ans 346

Chapitre X. Les quatre générations du nouveau millénaire 353
Le crépuscule de la Nouvelle Vague 354
Devenir d'un cinéma « du milieu » 358
Les grandes individualités du cinéma 2000. 369
L'énergie du jeune cinéma des années 2000 381
Des premiers longs-métrages à suivre 394
Excentriques, expérimentaux et marginaux. 397

Chapitre XI. Ouverture. 405
Les « trois chats » du cinéma français. 405
De nouvelles tendances du cinéma grand public : des comiques venus d'ailleurs, influence de la B.D et de la télévision / Canal+ 414
Et demain ?. 425

Chronologie des premiers longs métrages des principaux réalisateurs actuels du jeune cinéma français 433

100 films français pour une cinémathèque idéale. 443

Index 447